

**CURSO: "IMAGINACIÓN POLÍTICA" / MARCELO EXPÓSITO
PROGRAMA DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES (PEI) MACBA
PRIMER TRIMESTRE 2009**

PROGRAMA:

BLOQUE 1: ENERO 2009

LA POLITIZACIÓN DE LAS VANGUARDIAS HISTÓRICAS (décadas 1910/1930)

Jueves 15.

Suprematismo, constructivismo, factografía, productivismo. Vanguardias rusas y soviéticas. (Tatlin, Malevich, Lissitzky, Rodchenko, Popova, Stepanova, Arvatov...).

Viernes 16 y Miércoles 21.

Fotomontaje y otros dispositivos estéticos para la comunicación política. (Klucis, Hearfield...).
Articulaciones entre las vanguardias plásticas y teatrales en la Unión Soviética y Alemania.
(Meyerhold, Tretiakov...).

El debate (y la práctica) en torno a las relaciones entre arte, sociedad y política durante la República y la Guerra Civil españolas. Trayectoria de Josep Renau.

Jueves 22.

Materialismo y política de/en las prácticas cinematográficas de entreguerras. El montaje de atracciones (Sergei Eisenstein), la influencia constructivista (Dziga Vertov), el modelo brechtiano (Zlatan Dudov / Bertolt Brecht / Hans Eisler).

BLOQUE 2: MARZO 2009

**CRÍTICA INSTITUCIONAL / CONCEPTUALISMOS PERIFÉRICOS (décadas 1960/1970)
LA REINVENCIÓN DEL ACTIVISMO ARTÍSTICO Y LAS NUEVAS FORMAS DE
CREATIVIDAD POLÍTICA (década 1980/actualidad)**

Miércoles 18.

Repaso del bloque anterior como puente hacia el segundo bloque del programa.

Influencia de la politización de la vanguardia soviética en la teoría estética materialista en la Alemania de entreguerras. Discusión colectiva alrededor de textos de Bertolt Brecht ("Teoría de la radio") y Walter Benjamin ("La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" y "El autor como productor").

Jueves 19.

Crítica institucional, conceptualismo "global" y conceptualismos "periféricos" (décadas 1960/1970).

Modelos "diagramáticos" y otros dispositivos para la narración de las prácticas históricas y contemporáneas de arte y política.

Viernes 20.

La reinvencción del activismo artístico y las nuevas formas de creatividad política. Años 80/90.

Jueves 26.

La reinvencción del activismo artístico y las nuevas formas de creatividad política. Última década.

Viernes 27 y Sábado 28. Seminario.

Bibliografía imprescindible y de lectura necesaria

Ensayos

1. Bertolt Brecht: "Teoría de la radio" (1927-1932), *El compromiso en literatura y arte*, Península, Barcelona, 1984 (2ª).
2. Walter Benjamin: "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" (1936), *Obras. Libro I / Vol. 2*, Abada, Madrid, 2008.
3. Walter Benjamin: "El autor como productor" (1939), *Tentativas sobre Brecht (Iluminaciones III)*, Taurus, Madrid, 1990 (3ª).
4. Benjamin H.D. Buchloh: "De la *faktura* a la factografía" (1984), *Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX*, Akal, Madrid, 2004.
5. Devin Fore: "The Operative Word in Soviet Factography", en *October*, nº 118, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, otoño de 2006.
6. Silvestra Marinello: "Cine y sociedad en los 'años de oro del cine soviético'", en Manuel Palacio y Julio Pérez Perucha (eds.), *Historia General del Cine. Vol. V: Europa y Asia (1918-1930)*, Cátedra, Madrid, 1997.
7. Luis Camnitzer: *Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano* (capítulos introductorios), HUM y Centro Cultural de España, Montevideo; Centro Cultural de España en Buenos Aires; 2008.
8. Ana Longoni: *Otros inicios del conceptualismo (argentino y latinoamericano)*, ponencia presentada en el encuentro *Vivid Radical Memory*, MACBA, Barcelona, 2007; publicada en *Papers d'Art*, nº 63, Girona, 2007.
9. Ana Longoni y Mariano Mestman: *Del Di Tella a Tucumán Arde. Vanguardia artística y política en el 68 argentino* (extractos), Eudeba, Buenos Aires, 2008 (reedición).
10. Craig Owens: "From Work to Frame, or, Is There Life After 'The Death of the Author'", *Beyond Recognition. Representation, Power, and Culture*, University of California Press, 1984.
11. Brian Holmes: "Investigaciones extradisciplinarias. Hacia una nueva crítica de las instituciones", en transform (ed.), *Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2008.
12. Marcelo Expósito: "Diferencias y antagonismos. Protocolos para una historia política del arte en el Estado español", en Jesús Carrillo (ed.), *Desacuerdos 1*, MACBA, Unia-Arte y Pensamiento, Artekulu; Barcelona, 2004.
13. Amador Fernández-Savater, Marta Malo de Molina, Raúl Sánchez Cedillo y Marisa Pérez Colina: "Ingredientes de una onda global", en Jesús Carrillo (ed.), *Desacuerdos 2*, MACBA, Unia-Arte y Pensamiento, Artekulu; Barcelona, 2004.
14. Brian Holmes, en conversación con Marcelo Expósito: "Estéticas de la igualdad. Jeroglíficos del futuro", en Jesús Carrillo (ed.), *Desacuerdos 2*, MACBA, Unia-Arte y Pensamiento, Artekulu; Barcelona, 2004.

Libros y monografías (también de necesaria consulta a lo largo del curso)

1. Grupo autónomo a.f.r.i.k.a: *Manual de guerrilla de la comunicación*, Virus, Barcelona, 2000.
2. Paloma Blanco, Jesús Carrillo, Jordi Claramonte y Marcelo Expósito (eds.): *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2001.
3. Revista *Brumaria*, nº 5. *Arte: la imaginación política radical*, Madrid, 2005.
4. Revista *Brumaria*, nº 7. *Arte, máquinas, trabajo inmaterial*, Madrid, 2007.
5. Gerald Raunig: *Mil máquinas. Breve filosofía de las máquinas como movimiento social*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2008.

Bibliografía de referencia

- Luis Camnitzer, Jane Farver y Rachel Weiss (eds.): *Global Conceptualism: Points of Origin, 1950s-1980s*, Queens Museum of Art, Nueva York, 1999.
- Alexander Alberro y Blake Stimson (eds.): *Conceptual Art: A Critical Anthology*, MIT Press, Massachusetts, 1999.
- Christian Kravagna (ed.): *The Museum as Arena. Institution-critical Statements by Artists*, Kunsthaus Bregenz, Walther König; Colonia, 2001.
- Griselda Pollock: *Feminism, femininity and the histories of art*, Routledge, Londres y Nueva York, 2003.
- Ines Katzenstein (ed.): *Escritos de vanguardia. Arte argentino de los años '60*, The Museum of Modern Art, Fundación Proa, Fundación Espigas; Buenos Aires, 2007.
- Ana Longoni y Mariano Mestman: *Del Di Tella a Tucumán Arde. Vanguardia artística y política en el 68 argentino*, Eudeba, Buenos Aires, 2008 (reedición).
- Ana Longoni y Gustavo Bruzzone (eds.): *El siluetazo*, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2008.
- Pablo Oyarzún, Nelly Richard y Claudia Zaldívar (eds.): *Arte y política*, Arcis, Santiago de Chile, 2005.
- Robert Neustadt: *CADA DÍA: la creación de un arte social*, Cuarto Propio, Santiago de Chile, 2001.
- Olivier Debrouse, Pilar García de Germeño, Cuauhtémoc Medina y Álvaro Vázquez Mantecón (eds.): *La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México, 1968-1997*, UNAM, México DF, 1997.
- Gustavo Buntinx (ed.): *E.P.S. Huayco. Documentos*, Centro Cultural de España en Lima, Lima, 2005.
- Félix Guattari y Suely Rolnik: *Micropolíticas. Cartografías del deseo*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2006.
- Irwin (ed.), *East Art Map. Contemporary Art and Eastern Europe*, MIT Press, Massachusetts, 2006.
- Dubravka Djuric y Misko Suvakovic (eds.): *Impossible Histories. Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in Yugoslavia 1918-1991*, MIT Press, Massachusetts, 2003.
- Pilar Parcerisas: *Conceptualismo(s) poéticos, políticos y periféricos. En torno al arte conceptual en España, 1964-1980*, Akal, Madrid, 2007.
- Antoni Mercader, Pilar Parcerisas y Valentín Roma (eds.): *Grup de Treball*, MACBA, Barcelona, 1999.

- Brian Wallis (ed.): *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*, Akal, Madrid, 2001.
- Gloria Picazo y Jorge Ribalta (eds.): *Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo*, Gustavo Gili, Barcelona, 2003 (reedición).
- Jorge Ribalta (ed.): *Efecto real. Debates posmodernos sobre fotografía*, Gustavo Gili, Barcelona, 2004.
- Iria Candela: *Sombras de ciudad. Arte y transformación urbana en Nueva York, 1970-1990*, Alianza Editorial, Madrid, 2007.
- Rosalyn Deutsche: *Agorafobia*, Cuadernos Portátiles 12, MACBA, Barcelona, 2008.
- Douglas Crimp y Adam Rolston: *AIDS Demographics*, Bay Press, Seattle, 1990.
- Douglas Crimp: *Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas del arte y la identidad*, Akal, Madrid, 2005.
- Gregory Sholette y Blake Stimson (eds.): *Collectivism After Modernism. The Art of Social Imagination After 1945*, University of Minnesota Press, 2007.
- Gregory Sholette y Nato Thompson (eds.): *The Interventionists. User's manual for the creative disruption of everyday life*, MIT Press, Massachusetts, 2004.
- Nina Felshin (ed.): *But is it Art? The Spirit of Art as Activism*, Bay Press, Seattle, 1995.
- Soenke Gau y Katharina Schlieben (eds.): *Spectacle, Pleasure Principle, or the Carnavalesque?*, b_books, Berlín, 2008.
- Notes from Nowhere (ed.): *We are everywhere. The irresistible rise of global anti-capitalism*, Verso, Londres, 2005 (<http://www.weareeverywhere.org>).
- Jeffrey S. Juris: *Networking Futures. The Movements Against Corporate Globalization*, Duke University Press, Durham, 2008.
- José Pérez de Lama: *Devenires cyborg. Arquitectura, urbanismo y redes de comunicación*, Universidad de Sevilla, 2006.
- Stephen Ducombe (ed.): *Cultural Resistance Reader*, Verso, Londres y Nueva York, 2002.
- Marta Malo de Molina (ed.): *Nociones comunes. Experiencias y ensayos entre investigación y militancia*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2004.
- Stephen Shukaitis y David Graeber, con Erika Biddle (eds.): *Constituent Imagination. Militant Investigations / Collective Theorization*, AK Press, Edimburgo, 2007.
- transform (ed.): *Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2008.
- Gerald Raunig: *Art and Revolution. Transversal activism in the Long XX Century*, Semiotext(e), Nueva York, 2007.
- Brian Holmes: *Unleashing the Collective Phantoms*, Autonomedia, Nueva York, 2007.

Revistas, magazines, proyectos editoriales

(Todas con archivo online; se enumeran por orden alfabético)

Brumaria (Madrid)
<http://www.brumaria.net>

Caósmosis (Galicia)
<http://caosmosis.acracia.net/>

Chto Delat? / What's to be done? (San Petesburgo)
http://www.chtodelat.org/index.php?option=com_content&task=section&id=17&Itemid=172

Documenta Magazines
<http://magazines.documenta.de/frontend>

Ephemera
<http://ephemeraweb.org>

Journal of Aesthetics and Protest (Los Angeles)
<http://www.journalofaestheticsandprotest.org>

Multitudes (París)
<http://multitudes.samizdat.net>

Prelom (Belgrado)
<http://www.prelomkolektiv.org/eng/08.htm>

Revista de crítica cultural (Santiago de Chile)
<http://www.criticacultural.org>

Springerin (Viena)
<http://www.springerin.at/en>

Traficantes de Sueños (Madrid)
<http://traficantes.net/index.php/trafis/editorial>

Transversal
<http://eipcp.net/transversal>

Exposiciones, seminarios, eventos, proyectos...

(con información y archivos online; se enumeran por orden alfabético)

Atelier Europa (Múnich)
<http://www.ateliereuropa.com>

Caos global / resistencias culturales (Valencia)
http://w3art.es/weblog_archivos/000490.php

Collective Creativity (Kassel)
http://www.fridericianum-kassel.de/kunsthalle_bisher.html
Existe catálogo de la exposición: imprescindible.

Continental Drift (en varias partes del mundo)

<http://brianholmes.wordpress.com/>
<http://www.16beavergroup.org/drift>

CORO (Coletivos em Rede e Organizações) (Brasil)

<http://www.corocoletivo.org>

De la acción directa como una de las Bellas Artes (Barcelona)

<http://www.sindominio.net/fiambrera/macba.htm#>

documenta X (Kassel)

http://www.documenta12.de/archiv/dx/english/frm_home.htm
Existe catálogo de la exposición: imprescindible.

Ex Argentina (Colonia, Buenos Aires)

<http://exargentina.org/index.html>

Existe catálogo de cada una de las dos exposiciones: imprescindibles.

Fadaiat (Estrecho de Gibraltar)

<http://fadaiat.net>

If you see something, say something (Sydney)

<http://www.ifyouseesomethingsaysomething.net>

Institute of Network Cultures (Amsterdam)

<http://networkcultures.org/wpmu/portal>

Klartext! The Status of the Political in Contemporary Art and Culture (Berlín)

<http://klartext.uqbar-ev.de/home.html>

Máquinas (Barcelona)

[http://www.macba.es/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=33&inst_id=22547&lang=ESP&PHPSESSID=j5u8ugun1fdmdgpu2k5rmhn3b0>%20\(en%20varios%20idiomas](http://www.macba.es/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=33&inst_id=22547&lang=ESP&PHPSESSID=j5u8ugun1fdmdgpu2k5rmhn3b0>%20(en%20varios%20idiomas)
<http://transform.eipcp.net/correspondence/1177371677?lid=1177372443>

Next 5 Minutes. International Festival of Tactical Media (Amsterdam y otras ciudades)

<http://www.next5minutes.org/n5m>

<http://www.n5m4.org>

Politica do dissenso (Sao Paulo)

<http://mil971.wordpress.com/mostra-politica-do-dissenso>

Political Art Documentation and Distribution (PAD/D) (Nueva York)

http://gregorysholette.com/writings/writingpdfs/14_collectography.pdf

Political practices of (Post-) Yugoslav Art (Zagreb, Novi Sad, Belgrado).

<http://www.kuda.org/en?q=node/555>

Prestes Maia (Sao Paulo)

<http://urbancidades.wordpress.com/2008/09/02/edificio-prestes-maia-sao-paulo>
http://en.wikipedia.org/wiki/Prestes_Maia

Radical Education (Ljubljana)

<http://radical.temp.si>

Reunión 03. Ceci n'es pas un congrés (La Rábida)

<http://www2.unia.es/artepensamiento03/estetica/estetica02/frame.html>

The Continuous Art Class. The Novi Sad Neo-Avantgarde of the 1960s and 1970s (Novi Sad)
<http://www.kuda.org/?q=node/541>
Existe una publicación sobre el proyecto.

The Influencers (Barcelona)
<http://theinfluencers.org>

The Interventionists (Massachusetts)
http://www.massmoca.org/event_details.php?id=38
Existe catálogo de la exposición.

Universidad Nómada
<http://www.universidadnomada.net>

Nota final:

El programa del curso ha de ser entendido como un esbozo diagramático. No busca —ni podría— agotar las materias propuestas. Más que la exhaustividad en los contenidos, se intentará trazar conexiones y buscar líneas de articulación transversales entre diferentes campos temáticos, entre áreas geográficas, entre periodos históricos. El curso habría de servir de palanca para una profundización posterior en cada una de las temáticas o problemáticas propuestas.

La bibliografía que se indica como "necesaria" ha de ser leída antes del inicio del curso. En cualquier caso, su lectura se puede dividir en dos partes: para el Bloque 1 (Ensayos 1-6) y para el Bloque 2 (Ensayos 7-12). Los libros y monografías que se indican también como "necesarios", han de tenerse a mano para ser manejados a lo largo del curso.

La bibliografía "de referencia" no busca tampoco ser exhaustiva; más bien se trata de ofrecer algunas entradas por las que adentrarse en las siguientes áreas temáticas, entre sí no excluyentes:

- (a) Reconsideraciones de la historia del "arte conceptual" alrededor de 1968. Crítica institucional, conceptualismos globales y "periféricos" (América latina, España, Europa del Este).
- (b) Historiografías críticas de las prácticas artísticas politizadas de las décadas de 1960 y 1970.
- (c) Posmodernismo crítico y de resistencia, debates en torno a la crítica de la representación visual, arte público crítico (en las décadas de 1970/1990).
- (d) Formas embrionarias de reconstrucción de los vínculos entre arte y política en la década de 1980.
- (e) El nuevo ciclo global de conflictos y luchas (1990-...). Los nuevos anudamientos arte-política-comunicación / las nuevas formas de creatividad política. La reinención del activismo artístico.

En lo que se refiere a los apartados dedicados a las revistas y magazines, más las exposiciones, seminarios, eventos o proyectos, se ha priorizado la inclusión de aquellos que, siendo muy relevantes, ofrecen además extensa documentación o consisten en un archivo online. De la misma manera que sucede con el programa del curso y la bibliografía de referencia, estos dos últimos apartados de recursos online deberían ser utilizados como una base de datos inicial, cuyas posibles ramificaciones son innumerables.

La bibliografía se puede ampliar, especialmente en lo que se refiere a los periodos de la vanguardia histórica y las décadas de 1960/1970, consultando los dos voluminosos dossiers de textos compilados para el bienio 1996-1997 del PEI para este curso "Imaginación política", cuyas fotocopias están depositadas en la biblioteca del Centro de Documentación del MACBA.

Finalmente: elaboraremos un programa y una bibliografía específicamente para el seminario que clausura el curso.